NC
1805
N4I57
1900zX
NCFA

Palavra + imagem

Publicado pelo Serviço de Divulgação e Relações
Culturais dos Estados Unidos da América (USIS).

NC
1805
N4 I 57
1900z X
NCFA

International Council of the
Museum of Modern Art

Conselho Internacional do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque

A PALAVRA E A IMAGEM

Uma retrospectiva de "posters" internacionais.
Colaboração da Embaixada dos
Estados Unidos da América no Brasil.

Ludwig Hohlwein, 1908

A PALAVRA E A IMAGEM: Esta exposição de "Posters" é uma promoção do Conselho Internacional do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque com a colaboração do Serviço de Divulgação e Relações Culturais da Embaixada dos Estados Unidos da América (USIS).

"Posters" e outras combinações gráficas palavra/imagem vêm sendo coletadas pelo Departamento de Arquitetura e Desenho do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque desde 1930. Tal como os outros trabalhos de arte nas coleções do Museu, foram selecionados levando em conta suas qualidades intrínsecas e estéticas, bem como sua importância na história do moderno desenho gráfico. A primeira avaliação qualitativa da coleção de mais de 1500 "posters" foi feita em 1967 e a seleção resultante apresentada em janeiro de 1968. A presente exposição é um corte representativo daquela seleção através de seus exemplos de maior significação.

A exposição, de caráter internacional, começa com um trabalho de Jules Chéret, de 1881, que bem caracteriza suas concepções artísticas e ilustra o rompimento com os estilos gráficos tradicionais. A experiência técnica de Chéret na Inglaterra ajudou-o a desenvolver seu uso informal de luz e de cores transparentes, e suas letras de formas dinâmicas, compostas em volta de formas lineares vigorosas, muito contribuíram para o surgimento do "poster" moderno. A exposição continua com exemplos do período "Art Nouveau", um interlúdio durante o qual pintores tais como Pierre Bonnard e Henri de Toulouse Lautrec na França, Aubrey Beardsley na Inglaterra, e Gustav Klimt na Áustria, desenharam "posters" e influenciaram profundamente as artes gráficas de seu tempo. Esta foi também uma época em que os artistas estavam estabelecendo um elo decisivo entre a pintura, a escultura, a arquitetura e as artes decorativas.

Todos os movimentos artísticos subseqüentes — Expressionismo, Cubismo, Construtivismo, De Stijl, Dadaísmo, Surrealismo — contribuíram na forma e mesmo no conteúdo do "poster", no século XX, como pode ser constatado nos trabalhos de Oskar Kokoshka, El Lissitzky, Theo van Doesburg, A. M. Cassandre, Jan Tschichold, Herbert Bayer, Walter Dexel e outros.

Na década dos 20, a arquitetura e o desenho industrial do movimento Bauhaus, com sua ênfase na estrutura e na geometria, provocaram grandes mudanças na tipografia e sua apresentação na página impressa: um uso quase exclusivo da assimetria, tipos "grotesca" e formas geométricas em cores audaciosas usadas como ornamento. Os desenhistas estavam mais

preocupados com a experimentação e com uma atitude de pesquisa em função do desenho para a produção em massa.

O uso da fotografia no desenho gráfico foi introduzido nos anos 20, e a fotomontagem teve sua origem nos trabalhos de John Heartfield, László Moholy-Nagy, Man Ray e G. Klustsis, entre outros. Hoje novos métodos gráficos e novos materiais têm estimulado novas experiências na forma e na técnica. "Posters" de configurações inusitadas apareceram com as margens recortadas em curvas e a superfície picotada. Materiais fornecidos pela moderna tecnologia, tais como papéis metálicos, tintas fluorescentes e mesmo novas formas de letras podem ser vistos nos trabalhos de artistas tão diversificados quanto Jean Dubuffet, Peter Gee, Victor Moscoso, Peter Max e Tadanori Yokoo.

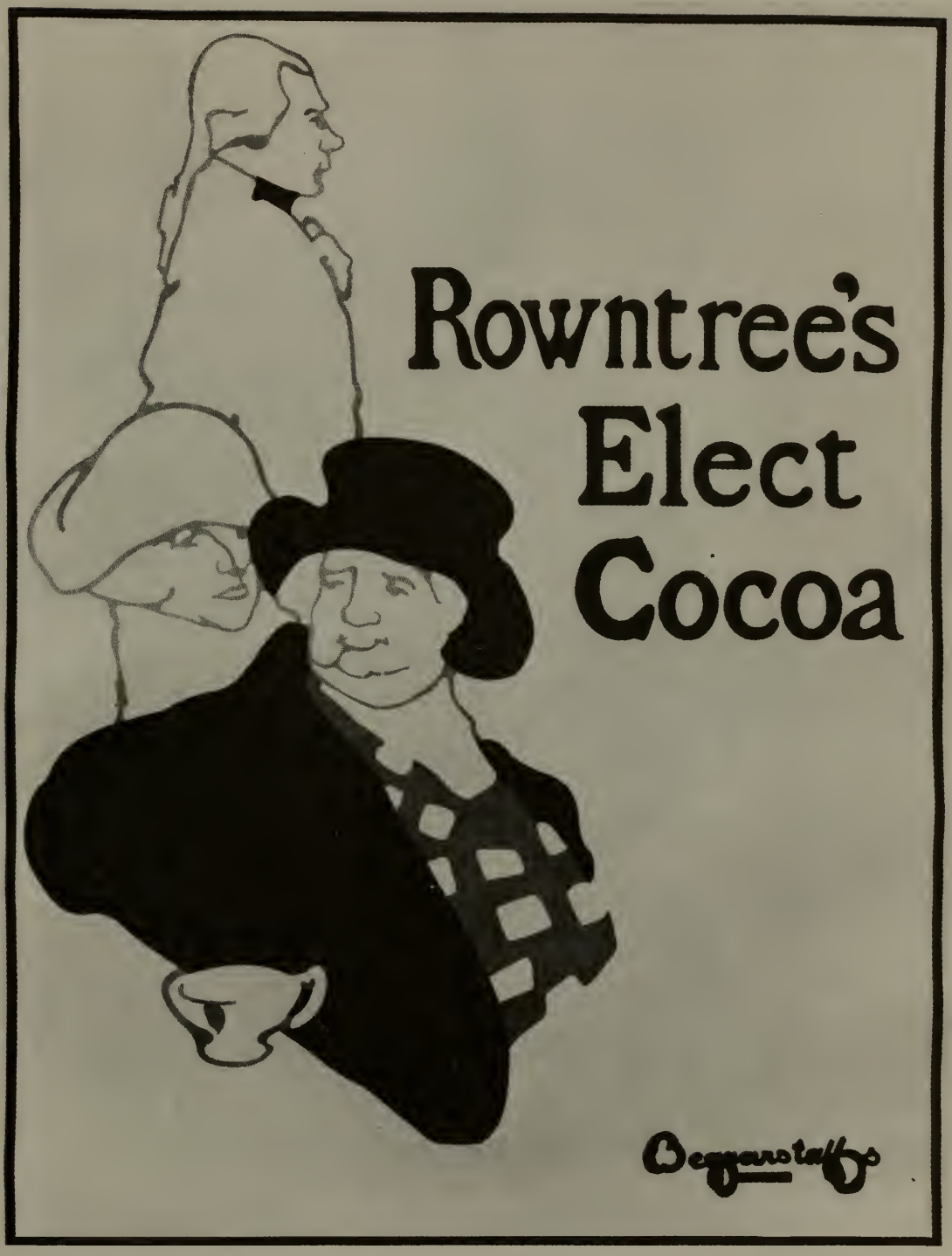
Antigamente era o pintor quem mais frequentemente influenciava o desenho gráfico. Mas hoje, os desenhistas de "posters", de painéis e desenhos animados constituem uma esfera tão grande e persistente nos meios artísticos que elementos de seu estilo, dimensão e tema é que passaram a ser utilizados pelos pintores. O trabalho do artista-desenhista inovador contém um maior potencial enquanto mostra novos modos de ver, imprimir e desenvolver o desenho gráfico.

Algumas dessas novas correntes podem ser percebidas nos papéis de fundo, altamente refletores, usados intencionalmente para fazer do espectador um participante da composição. Formas tridimensionais são desenvolvidas usando-se a mesma técnica empregada na embalagem comercial. "Posters" tipo caixa são suspensos por fios, de forma a poderem girar livremente, o que permite o aproveitamento de todos os lados. Até mesmo balões são impressos, tornando-se uma imagem flutuante no espaço. Com tais concepções o "poster" tradicional, plano e impresso como uma página gráfica, tornou-se um "objeto".

Embora essas inovações continuem a agradar, o artista que faz "posters" não mais trabalha unicamente para o "cliente", ele produz "mensagens" para a sociedade, bem como para sua própria satisfação.

A coleta de "posters" não pretende documentar a história social, mas, inevitavelmente, os "posters" refletem os acontecimentos políticos e culturais de uma época. Sua justaposição palavra/imagem provoca uma resposta emocional mais imediata e ainda mais complexa do que a palavra e a imagem separadamente poderiam produzir.

Mildred Constantine



Beggarstaff Brothers: William Nicholson e James Pryde, 1895

A. M. Cassandre, 1932

EMÍLIO AMBASZ — argentino, nasc. em 1943
Geigy Graphics on exhibition
Abril, 1967. Litografia "offset".
Doação do autor

SAUL BASS — americano, nasc. 1921
The Man with the Golden Arm
1955. Litografia "offset".
Doação de Otto Preminger Productions, United Artists Corporation

HERBERT BAYER — americano, nasc. na Áustria em 1900
Kandinsky zum 60. Geburstag
1926. Impressão tipográfica
Ausstellung europaisches Kunstgewerbe
1927 Leipzig
1927. Litografia "offset".
Doação de Philip Johnson

LESTER BEALL — americano, nasc. 1903
Running Water Rural Electrification Adm.
1937. "Silk-screen". Doação do artista.

AUBREY BEARDSLEY — inglês, 1872-1898
The Yellow Book
1896. Impressão tipográfica e litografia.

IRMÃOS BEGGARSTAFF
WILLIAM NICHOLSON — inglês, 1872-1904

JAMES PRYDE — escocês, 1869-1941
Rowntree's Elect Cocoa
1895 Litografia.
Doação do legado de C. M. Price.

WILL BRADLEY — americano, 1868-1962
Whiting's Standard Papers
Circa 1900 Litografia.

GEORGES BRAQUE — francês, 1882-1963
Braque Graveur, Berggruen & Cie.
1953. Litografia.

JEAN CARLU — francês, nasc. 1900
America's Answer! Production
1942. Litografia "offset".

A. M. CASSANDRE (Adolph Jean-Marie Mouron) — francês, nasc. na Rússia, em 1901
Restaurez-vous au Wagon-Bar
1932. Litografia. Doação de Bernard Davis.
Normandie Cie. Gle. Transatlantique
1935. Litografia.

JULES CHÉRET — francês, 1836-1932
Folies Bergère, La Musique de l'avenir par les Bozza
1881 Litografia.
Exposition Universelle des Arts Incoherents
1889. Litografia.

IVAN CHERMAYEFF — americano nasc. 1932
THOMAS GEISMAR — americano, nasc. 1931
American Graphics (em russo)
1964. Litografia "offset".
Doação do artista.

ROMAN CIESLEWICZ — polonês, nasc. 1930
Strawinski Persefon!
1961. Litografia "offset" e gravura.
Doação do artista

CHARLES COINER — americano, nasc. 1898
Give it your Best!
1942. Litografia "offset".
Doação do Escritório para Administração de Emergência dos EUA.

TWIM CROUWEL — holandês, nasc. 1928
Vorm Gevers.
1968. Litografia "offset".
Doação do artista.

WALTER DEXEL — alemão, nasc. 1890
Wahlt Sozialdemokraten
(Vote Social Democrat)
1925. Impressão tipográfica e gravura.

Die Sport Ausstellung, Magdeburg
1929. Impressão tipográfica e gravura.

JUAN CARLOS DISTEFANO — argentino
RUBEN FONTANA — argentino
CARLOS SOLER — argentino
Olivetti: Diseño y Productos
1969. Litografia "offset".
Doação dos artistas.

JEAN DUBUFFET — francês, nasc. 1901
Dubuffet Grafik, Silkeborg
Kunstmuseum, Denmark
1961 Litografia.
Doação do Museu de Arte, Silkeborg.

ERLING ERICSSON — sueco
(Traffic Safety Poster)
1968. Litografia "offset" sobre
plástico formado no vácuo.

HANS ERNI — suíço, nasc. 1901
Ja (Poster promoting old age pension)
1947. Litografia "offset".
Doação do Governo Suíço.

JAMES MONTGOMERY FLAGG —
americano, nasc. 1909
Be a U.S. Marine, First in the Flight
1917 Litografia.

ABRAM GAMES — inglês, nasc. 1914
DP, Over 200 000 Displaced
Jews Look to You
1947. Litografia "offset".
Doação do artista.

PETER GEE — inglês, nasc. 1932
Color Image
1966. "Silk-screen" em papel metálico.
Doação do artista.

KARL GERSTNER — suíço, nasc. 1930
Gegen Siebenschlafer National Zeitung
1964. Litografia "offset".
Doação do artista.

MILTON GLASER — americano, nasc. 1930
Dylan
1968. Litografia "offset"
Doação do artista.

MILTON GLASER
SEYMOUR CHWAST
Filmsense
1968. Litografia "offset"
em papel aluminizado.
Doação dos artistas.

ROBERT GRETCZKO —
americano, nasc. 1944
CHARLES ZIMMERMAN —
americano, nasc. 1942
Our Town 1970
1964. Litografia "offset". Doação da
Sociedade Municipal de Arte de
Nova Iorque.

F. H. K. HENRION — alemão, nasc. 1914,
vivendo atualmente na Inglaterra
Stop Nuclear Suicide
1950. Litografia "offset".
Doação do artista.

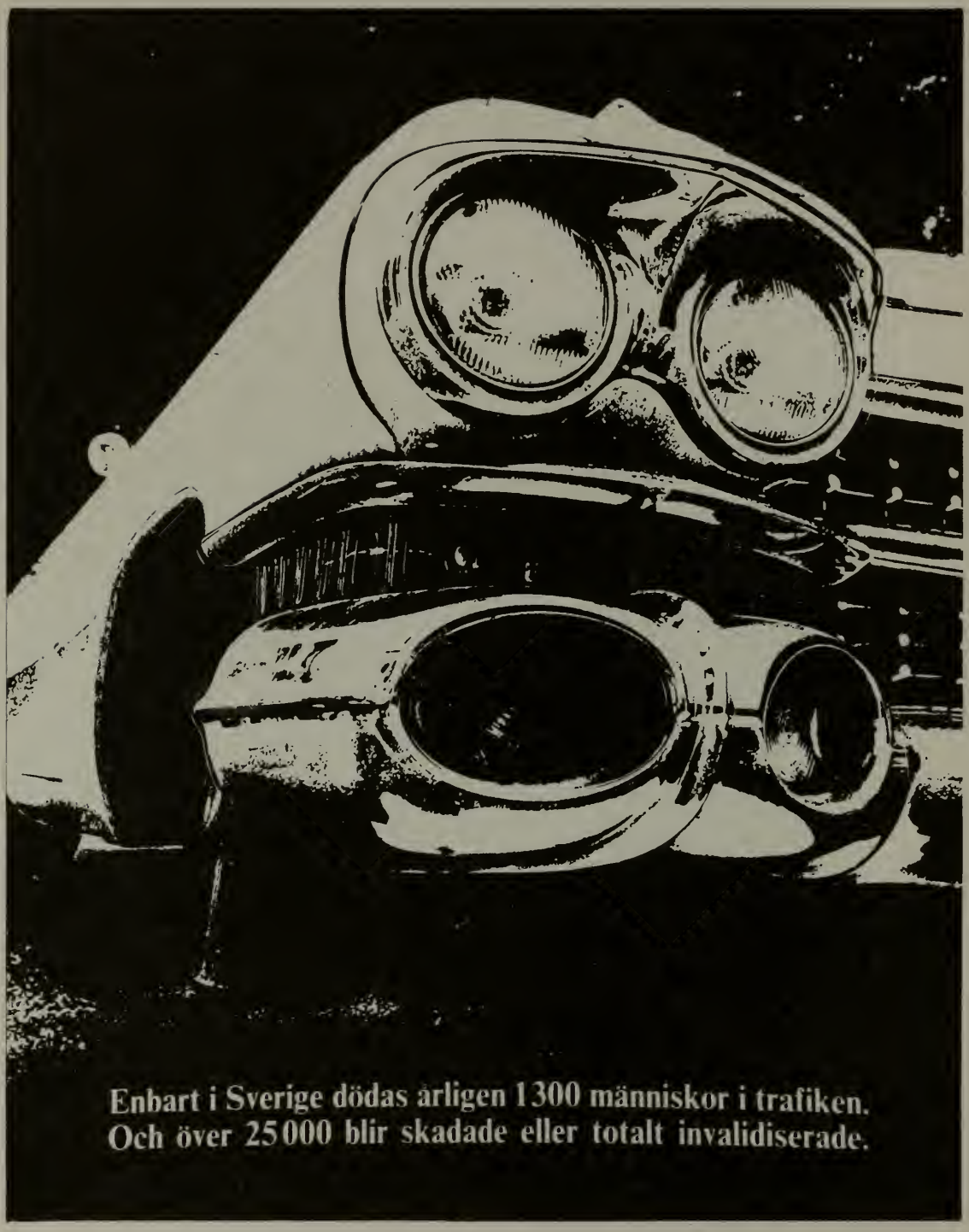
ARMIN HOFFMANN — suíço, nasc. 1920
Stadtthe atre Basel, 1964-1965
1964. Litografia "offset".
Doação do artista.

LUDWIG HOHLWEIN —
alemão, 1874-1949
Confection Kehl
1908. Litografia.
Doação do legado de C. M. Price.

El Lissitzky, 1929

Pablo Picasso, 1952

E. McKnight Kauffer, 1934



Erling Ericsson, 1968

ROBERT INDIANA —
americano, nasc. 1928
Indiana, Stable 16 October 62
1962. Litografia "offset".
Doação do artista.

JASPER JOHNS — americano, nasc. 1930
Peintures & Sculptures & Dessins
& Lithos, Jasper Johns, Galerie
Rive Droit
1960. Litografia "offset".
Doação do artista.

GUSTAV HENRI JOSSOT —
francês, 1866-?
Peins d"Epices de Dijon
1894. Litografia.

E. MCKNIGHT KAUFFER —
americano, 1890-1954
Power, the Nerve Centre
of London's Underground
1930. Litografia.
Doação do artista.

Magicians Prefer Shell
1934. Litografia.
Doação do artista.

G. KLUTSIS — russo
First of May.
1930. Gravura .

OSKAR KOKOSCHKA — austríaco,
nasc. 1886
Akademischer Verband Fuer Literatur und
Musik, Vortrag, O. Kokoschka
1912. Litografia.
Doação do Fundo Gertrud A. Mellon.

JAN LENICA — polonês, nasc. 1928
Wizyta Starszej Pani (The Visit)
1958. Litografia "offset".
Doação da Galeria Triton, N. Iorque.

HERBERT LEUPIN — suíço, nasc. 1916
Trink lieber Eptinger (Better drink Eptinger)
1950. Litografia.
Doação do artista.

LEO LIONNI — americano, nascido
na Holanda em 1910
Keep' Em Rolling
1941. Litografia "offset".
Doação do Escritório para Administração
de Emergência dos EUA.

EL LISSITZKY (Eleazar Markovich) —
russo, 1890-1941.
Russische Ausstellung
(Russian Exhibition in Switzerland)
1929. Gravura.

RICHARD P. LOHSE — suíço, nasc. 1902
MARLENE GRUBER
Ausstellung Musikinstrumente,
Kunstgeverbemuseum Zurich
1962. Litografia "offset".
Doação do Kunstgeverbemuseum, Zurich.

MARISOL (Marisol Escobar),
venezuelano, nasc. na França,
vivendo nos Estados Unidos
Paris Review
1967. "Silk-screen".

HENRI MATISSE — francês, 1864-1954
Affiches d'Expositions Réalisées
1952. Litografia depois de colagem
por Matisse.

HERBERT MATTER — americano,
nasc. na Suiça em 1907
Die Schweiz, das gross
Erlebnis im Flugzeug
Circa 1935. Gravura.
Doação do artista.

ALMIR MAVIGNIER — brasileiro, nasc.
1925, trabalha na Alemanha
Getúlio Studio F.
1962. "Silk-screen".
Doação do artista.

PETER MAX — nascido na Alemanha em 1937
Psychedelic Cloud
1967. Litografia "offset".
Doação do artista.

TOMOKO MIHO — americano, nasc. 1931
Great Architecture in Chicago
1967. "Silk-screen" sobre papel aluminizado. Doação da Companhia de "Containers" da América.

JOAN MIRO — espanhol, nasc. 1893, vive na França
Galerie Maeght, Miró; Art, Sculptures, Graphique
1950. Litografia.

VICTOR MOSCOSO — americano, nascido na Espanha em 1936
Junior Wells and His Chicago Blues Band
1966. Litografia "offset".
Doação do artista.

ALPHONS-MARIA MUCHA — tchecoeslovaco, 1869-1939
Academie Colarossi, Cours Mucha
Litografia e impressão tipográfica.
Salon des Cent, Exposition de l'Oeuvre de A. Mucha
1897. Litografia.
Doação de Ludwig Charell.

BRUNO MUNARI — italiano, nasc. 1907
Campari
1965. Litografia "offset".
Doação do artista.

ERIK NITSCHE — nasceu na Suíça, em 1908, vive nos EUA.
Exploring the Universe, Nuclear Fusion
1958. Litografia "offset".
Doação da General Dinamics Corporation.

EDWARD PENFIELD — americano, 1866-1925
Harper's March
1897. Litografia.

PABLO PICASSO — espanhol, 1881-1973
Exposition Vallauris 1952
1952. Colagem em linóleo.
Doação de René Batigne.

GIOVANNI PINTORI — italiano, nasc. 1912
Olivetti Tetractys
1957. Litografia "offset".
Doação da Companhia Olivetti.

PAUL RAND — americano, nasc. 1914
Interfaith Day
1954. Litografia "offset".
Doação do artista.

SCHULTZ-NEUDAMM — alemão
Metrópolis
1926. Litografia.
Doação da Universal Film Aktien Gessellschaft.

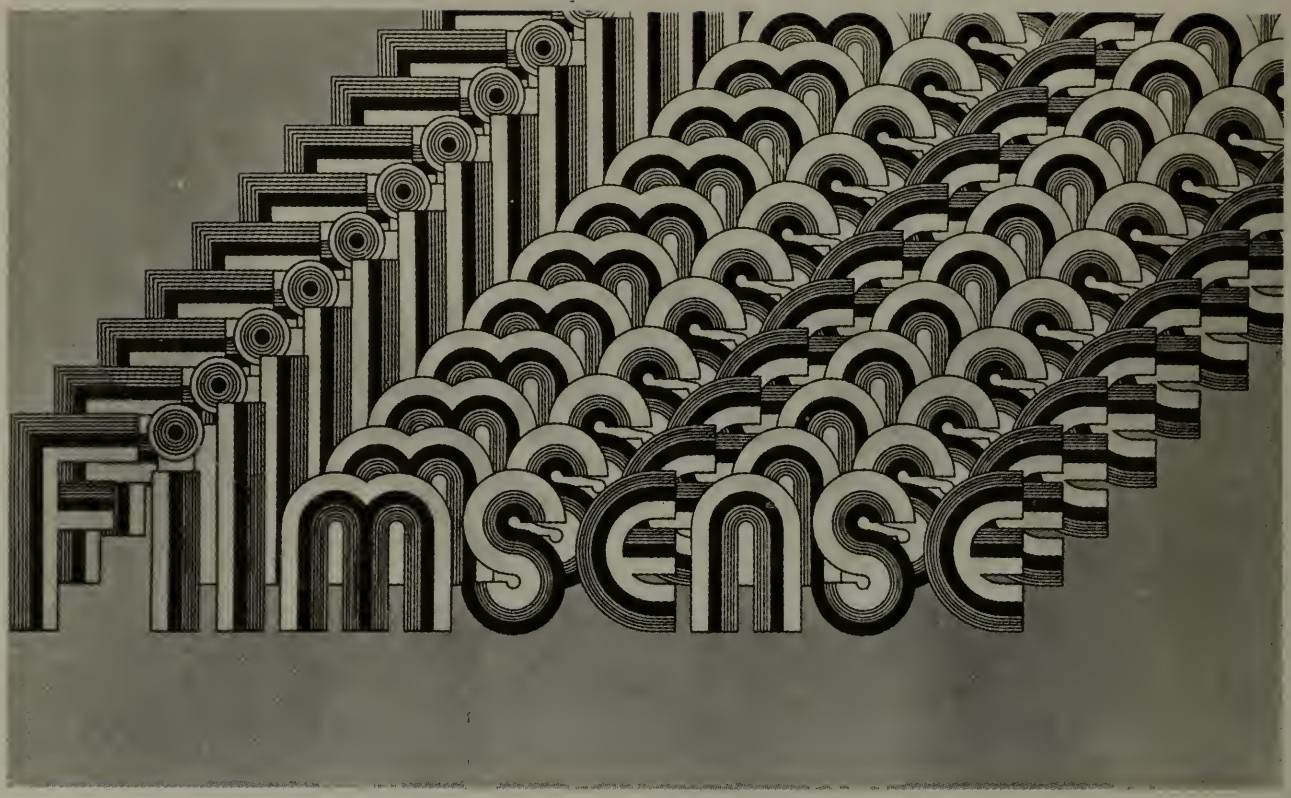
BEN SHAHN — americano, nasc. na Lituânia, em 1898
Break Reaction's Grip, Register, Vote
1944. Litografia "offset".

THÉOPHILE STEINLEN — francês, 1859-1923
Lait Pur de la Vingeanne Stérilisé
1894. Litografia.
Doação do casal Alfred H. Barr, Jr.

FRANK STELLA — americano, nasc. 1936
Lincoln Center Festival '67
1967. Litografia "offset".
Doação da List Art Posters.

EDUARDO TERRAZAS — mexicano, nasc. 1936
LANCE WYMAN — americano, nasc. 1937
México 68
1967. Litografia "offset".
Doação do Comitê Olímpico.

Jean Carlu, 1942



Milton Glaser e Seymour Chwast, 1968

Doação do Comitê Olímpico.

EDUARDO TERRAZAS —
mexicano, nasc. 1936
Imagem México
1969. "Silk-screen" sobre Mylar.
Doação do artista.

JAN TOOROP — holandês, 1858-1928
Delftsche Slaolie
1895. Litografia.

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC —
francês, 1864-1901
Babylone d'Allemagne
1894. Litografia.
Doação de Abby Aldrich Rockfeller.

JAN TSCHICHOLD — alemão, nasc. 1902
Der Berufsphotograph,
Gewerbemuseum Basel
1938. Litografia "offset".
Doação do artista.

MASSIMO VIGNELLI — italiano, nasc. 1931
HEINZ WAIBL
31B XXXI Bienale Internazionale d'Arte
1962. Litografia "offset".
Doação dos artistas.

TADANORI YOKOO —japonês, nasc. 1936
Takarazuka Grand Revue
1966. "Silk-screen".
Doação do artista.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00283733 4
nmaa NC1805.N4I57 1900
A palavra e a imagem :